

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)**

«Чапаев и пустота»

**Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина
«Чапаев и пустота»**

Красноярск, 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)

Допущен к защите.....
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Чапаев и пустота»

Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина

- 1. Декоративно живописная серия**
- 2. Учебное задание для детей 10-14 лет**

Дипломник: Клодт А.В. ст. гр. АФ12-31
Руководитель: профессор Зражевский А.В.

Красноярск, 2016

Содержание

Введение.....	4
Раздел 1. Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина «Чапаев и пустота»	
1.1. Революция в России 1917.....	6
1.2. Образ Чапаева в романе Д. Фурмонова.....	11
1.3. Понимание пустоты в разных философиях.....	12
Раздел 2.. Декоративно-живописная серия «Чапаев и пустота» От замысла к воплощению	
2.1 Разработка идеи и концепции графического проекта.....	20
2.2 Эскизирование.....	21
2.3 Выполнение графического проекта в соответствии с замыслом.....	23
2.4 Представление графического проекта.....	26
Раздел 3. «Изображение звука» Учебное задание для детей 10-14 лет (4-7 классы)	
3.1 Методическая мотивация учебного задания.....	31
3.2 Структура учебного задания.....	32
3.3 Анализ и оценка результата учебного задания.....	40
3.4Представление детских работ	42
Заключение.....	46
Библиографический список.....	47
Приложение.....	48

Введение

Впервые я прочитала книгу Виктора Пелевина «Чапаев и пустота» еще на первом курсе и меня заинтересовала тема пустоты. Я начала изучать информацию из различных источников про пустоту. Оказалось, что каждый этнос воспринимает «пустоту» по-разному. Для нас пустота – это что-то гнетущее, несущее в себе ничего, тогда как для буддистов, например, пустота – это Всё.

Пелевин в своей книге очень четко показывает эти границы, так как от понимания пустоты, зависит отношение к жизни. Главный герой книги Чапаев, это человек, который понимает пустоту не в русской традиции, а в традиции дзен буддистов. Он пытался донести до русского народа свою философию, но в любом случае русский дух, быт, традиции и философия остаются прежними. Исходя из этого, гражданская война в России осталась в истории той гнетущей, разрушающей, хаотичной пустотой. Следовательно, какую бы философию не нес в себе главнокомандующий, пока лично каждый не переживет опыт дзеновской пустоты, исход событий не изменится.

Каждый народ несет в себе свои традиции и идти наперекор этому - это все равно что, прыгать выше головы. Эти мысли очень долго занимали меня, поэтому я решила перечитать книгу во второй раз, уже более осознано, и спустя несколько лет.

В своих работах, я хочу передать несколько состояний пустоты. На примере русской революции 1917 года с помощью образов заключенных в слово «революция», на примере такой личности как Чапаев, а так же в традиции буддизма, японской философии и абсолютной пустоты.

Цели:

- Создание образа пустоты в разных философиях
- Разработка квадриптиха
- Изучение понимания философских идей
- Разработка учебного проекта

Задачи:

- Собрать теоретический материал
- Разработать эскизы
- Адаптировать тему дипломного проекта для детей
- Создать доступные для понимания зрителя образы

**Раздел 1. Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина
«Чапаев и пустота»**

- 1.1. Революция в России 1917 года
- 1.2. Образ Чапаева в романе Д. Фурмонова
- 1.3. Понимание пустоты в разных философиях

1.1 Революция в России 1917 года

Причины октябрьской революции 1917 года:

- усталость от войны;
- промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;
- катастрофический финансовый кризис;
- нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;
- оттягивание социально-экономических реформ;
- противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти.

3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, восстановлена смертная казнь.

Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя.

На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., партия взяла ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного восстания.

На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась объявить Л.Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон Советов. Но активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград.

Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы трудящихся.

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах.

В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание власти Советами.

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической революции, выдали сроки восстания Временному правительству. Вступление России в первую мировую войну на некоторое время сняло остроту социальных противоречий. Все слои населения сплотились вокруг правительства в едином патриотическом порыве. Поражение на фронте в борьбе с Германией, ухудшение положения народа, вызванное войной – породило массовое недовольство.

Ситуацию усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915-1916 гг. Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта. Однако ее однобокое развитие привело к тому, что тыл страдал от нехватки предметов народного потребления. Следствием этого явилась повышение цен и рост инфляции: покупательная способность рубля упала до 27 коп. Развились топливный и транспортный кризисы. Пропускная способность железных дорог не обеспечивала военных перевозок и

бесперебойную доставку продовольствия в город. Особенно острым оказался продовольственный кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за хлебом. Процветала спекуляция. Поражение России на фронтах первой мировой войны нанесли значительный удар по общественному сознанию. Население устало от затянувшейся войны. Росли забастовки рабочих и крестьянские волнения. На фронте участились братание с противником и дезертирство. Революционные агитаторы использовали все промахи правительства для дискредитации правящих верхов. Большевики желали поражения царскому правительству и призывали народы превратить войну из империалистической в гражданскую.

Активизировалось либеральная оппозиция. Усилились противостояния Государственной думы и правительства. Рушилась основа третьеиюньской политической системы сотрудничество буржуазных партий с самодержавием. Речь Н.Н. Милюкова 4 ноября 1916 года с острой критикой политики царя и министров положило начало «обличительной» компании в IV Госдума. «Прогрессивный блок» - межпарламентская коалиция большинства думских фракций – потребовал создание правительства «народного доверия» ответственного перед Думой. Однако Николай Потверг это предложение.

Николай II катастрофически терял авторитет в обществе из-за «распутинщины», бесцеремонного вмешательства царицы Александра Федоровны в государственные дела и своих неумелых действий в качестве Верховного главнокомандующего. К зиме 1916-1917 гг. все слои населения России осознали неспособность царского правительства преодолеть политический и экономический кризис.

Февральская революция.

В начале 1917 года усилились перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К середине февраля из-за нехватки хлеба спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 февраля к ним присоединились рабочие Путиловского завода. Администрация объявило о его закрытии. Это послужило поводом к началу массовых выступлений в столице.

23 февраля (по новому стилю - 8 марта) на улицы Петрограда вышли рабочие с лозунгами «Хлеб!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Их политическая демонстрация положило начало Революции. 25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги.

Вечером 25 февраля Николай II находившийся в Могилеве, направил командующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову телеграмму с категорическим требованием прекратить беспорядки. Попытки властей использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались стрелять в народ. Однако офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского полка, поддержав рабочих, открыли огонь по полиции.

Председатель Думы М.В. Родзянко предупредил Николая II, что правительство парализовано и «в столице анархия». Для предотвращения развития революции он настаивал на немедленном создании нового правительства во главе с государственным деятелем, пользующимся доверием общества. Однако царь отверг его предложение.

Более того, он и совет министров приняли решение прервать заседание Думы и распустить ее на каникулы. Николай II послал войска для подавления революции, но небольшой отряд генерала Н.И. Иванова был задержан и не пропущен в столицу.

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской крепости ознаменовали победу революции.

Большевики заняли крайне левые позиции. В марте руководство партии было готово сотрудничать с другими социальными силами. Однако после возвращения В.И. Ленина из иммиграции была принята нег программа «Апрельские тезисы».

Политика временного правительства.

В своей декларации 3 марта правительство обещало ввести политические свободы и широкую амнистию, отменить смертную казнь, запретить всякую сословную, национальную и религиозную дискриминацию. Однако, внутривластный курс временного правительства оказалась противоречивым. Сохранились все основные органы центрального и местного управления. Под напором масс были арестованы Николай II члены его семьи. 31 июля Николая с женой и детьми отправили в ссылку в Сибирь. Была создана Чрезвычайная комиссия для расследования деятельности высших чиновников старого режима. Принятие закона о введении 8 часового рабочего дня.

В апреле 1917 г. разразился первый правительственный кризис. Он был вызван общей социальной напряженностью в стране. Милюков обратился 18 апреля к союзным державам с заверением о решимости России довести войну до победного конца. Это привело к крайнему возмущению народа, массовым митингом и демонстрациями с требованием немедленного прекращения войны, передачи власти Советам, отставки Милюкова и А.И. Гучкова. 3-4 июля состоялись массовые вооружения, демонстрации рабочих и солдат в Петрограде. Вновь был выдвинут лозунги «Вся власть Советам». Демонстрация была разогнана. Начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обвиняли в подготовке вооруженного захвата власти.

Были приняты меры по укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С двоевластием было покончено. С этого момента по мнению В.И. Ленина, завершился этап революции, когда власть могла перейти к Советам мирным путем.

От февраля к октябрю.

Февральская революция победила. Старая государственная система рухнула. Сложилась новая политическая ситуация. Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления Кризисного состояния страны. Экономическая разруха усиливалась.

Время от февраля к октябрю – особый период в истории России. В нем выделяются два этапа.

На первом (март – начало июля 1917 года) существовало двоевластие, при котором временное правительство было вынуждено согласовать все свои действия с Петроградским Советом, занимавшим более радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс.

На втором этапе (июль – 25 октября 1917 года) с двоевластием было покончено. Установилось единовластие временного правительства в форме коалиции либеральной буржуазии. Однако и этому политическому альянсу не удалось добиться консолидации общества. В стране усилилась социальная напряженность. С одной стороны росла

возмущение масс проволочками правительства в проведении самих насущных экономических, социальных и политических преобразований. С другой стороны, правые были не довольны слабостью правительства, не достаточно решительными мерами по обузданию «революционной стихии». Монархисты и правые буржуазные партии готовы были поддержать установление военной диктатуры. Крайне левые большевики – взяли курс на захват политической власти под лозунгом «Вся власть советам!».

Октябрьская революция. Приход большевиков к власти.

10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании. Против нее выступили Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Они полагали, что подготовка восстания преждевременна и что необходимо бороться за увеличение влияния большевиков в будущем Учредительном собрании. В.И. Ленин настаивал на немедленном взятии власти путем вооруженного восстания. Победила его точка зрения.

12 Октября при Петроградском совете был сформирован Военно-революционный комитет (ВРК).

Председателем стал левый эсер П.Е. Лазимир, а фактическим руководителем – Л.Д. Троцкий (председатель Петросовета с сентября 1917года). ВРК создавался для защиты Советов от военного путча и Петрограда. 16 октября ЦК РСДРП(б) создал большевистский военно-революционный центр (ВРК). Он влился в ВРК и стал направлять его деятельность. К вечеру 24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце.

Утром 25 октября было опубликовано воззвание ВРК «К гражданам России!». В нем объявлялось о низложении временного правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября в Зимнем дворце были арестованы министры временного правительства.

Псъезд Советов.

Вечером 25 октября открылся Пвсероссийский съезд Советов. Более половины его депутатов составляли большевики, 100 мандантов было у левых эсеров.

Съезд принял в ночь с 25 на 26 октября воззвание к рабочим, солдатам и крестьян, и провозгласил установление советской власти. Меньшевики и правые эсеры осудили действие большевиков и в знак протеста покинули съезд. Поэтому все декреты Псъезда были пронизаны идеями большевиков и левых эсеров.

Вечером 26 октября съезд единогласно принял Декрет о мире содержащий призыв к воюющим сторонам заключить демократический мир без аннексий и контрибуций.

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей.

25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты такие, как мосты, телеграф, правительственные учреждения.

Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства.

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года.

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны.

3 ноября 1917 г. со взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. Далее Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, в Крыму, на Северном Кавказе, в Средней Азии. Революционная борьба в Закавказье затянулась до конца гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием октябрьской революции 1917 года.

Великая октябрьская социалистическая революция разделила мир на два лагеря - капиталистический и социалистический.

1.2 Образ Чапаева в романе Д. Фурманова

Если ничего не сделать для нынешнего человека, если все новое («вот ты тащишь из чужого дома») лишь повторение былых рабских, нищенских привычек, то к чему все жертвы, сабельные походы? Чапаев уходит корнями и к стихийным народным правдоискателям, и к вожакам из легенд, песен. Он, как и Разин, может сказать: «Я пришел, чтобы дать вам волю». А не одно право на грабеж... Иначе и быть не могло — ведь Октябрь невольно затронул, всколыхнул все пласты (и идеальное, и зверское) народного бытия, оживил самые древние мечты.

Двинемся в путь очарованный,

Гулким внимая шагам.

Если же боги закованы,

Волю дадим и богам,—

писал в 1918 году о таком же бессознательном порыве к воле Велимир Хлебников («Воля всем»). Мог ли быть очень растянутым этот путь очарований?

Едва ли... Уже в 1919 году Чапаев ощущает, как исчезает простор, как сужается поприще свободы, как окостеневает административный аппарат, возникает сектантская диктатура узкого круга «посвященных». Вместо наивных «сырых» исканий героя — твердое указание из центра. Конец самодвижения, саморазвития. Но конец в каком-то смысле... не окончательный. Есть один завет, почти завещание Чапаева, то и дело оправдывавшееся и в нашей последующей истории, вплоть до наших дней. Во время одной из бесед с Клычковым — а Чапаев в итоге победил всю сушь и рационализм комиссара-контролера! — герой сказал о бессмертии чувства свободы в человеке, о величии человеческого достоинства, пробужденного в нем Октябрьской революцией. Герой попробовал определить главную переменную, которую внесла в его социальное сознание революция. Что он обрел в 1917—1919 годы? Храбрость появилась?

В одной из исповедей Чапаева о «распрямлении» души, росте самоуважения — целая эпоха перемен, эволюции народного сознания. «Я, к примеру, был рядовым-то, да што мне: убьют аль не убьют, не все мне одно? Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят, сколько хочешь... Потом, гляжу, отмечать меня стали — на человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше поднимаюсь, Тем жизнь мне дороже... Не буду я с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, хочется жить по-настоящему-то, как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...»

«Дешев человек на Руси» — эту рабскую мысль миллионы таких, как Чапаев, откинули навсегда после Октября. Герой завещает потомкам: тратить свободу следует не на разрушение, не на разгул диких инстинктов, а на общечеловеческую цель — сбережение, расцвет жизни, повышение цены человека. Свобода — это непрерывный духовный подвиг...

Роман Дм. Фурманова, как честный и глубоко пережитый свидетельский документ, заставляет еще раз задуматься о многообразии сил, характеров, вовлеченных на поприще русской истории, придавших ей свою неповторимую окраску. Что мы пережили тогда?

1.3 Понимание пустоты в разных философиях

Итак, что же означает пустота? Прежде всего это вовсе не означает, что вещи не существуют совсем. Если бы это было так, то не было бы смысла медитировать на пустоте. Что же тогда представляет собой все, что есть вокруг? Пустота не создается вновь, она существует с безначальных времен. Пустота существует объективно, вне зависимости от того, приходят будды или нет. Но когда появляется Будда, то он и разъясняет людям, как распознать пустоту, постичь ее. Через постижения пустоты живые существа освобождаются от омрачений. Так что пустота не находится где-то вне вас. Она в вас самих. И ваши поиски вовне будут напрасны.

Итак, пустота — это отрицание, но это отрицание состоит в том, что «Я» не существует. Что же остается? Ведь должно что-то оставаться, иначе такое отрицание превращается в нигилизм. И в этом случае мы не обнаружим действия закона причинно-следственной связи. Чтобы уяснить последовательно, очень важно понять, что такое абсолютная и относительная истины. И та, и другая истины представляют собой одно целое, но в разных аспектах.

Относительная истина заключается в том, что «Я» является наименованием, которое дано телу и уму и которое может быть обнаружено путем условного анализа. Например, я говорю: «Это банка». Мы хорошо знаем, что это изделие имеет наименование «банка». И если я назову ее машиной, то это не будет относительной истиной.

Теперь рассмотрим, что есть абсолютная истина. К примеру, мы говорим: «Здесь стоит магнитофон». С точки зрения относительной истины это верно. Но если провести более глубокий анализ, то вряд ли мы сможем обнаружить этот предмет. Так, верхняя часть — это бобины, со всех сторон — корпус, и вообще, любая его часть не магнитофон. И если рассуждать таким образом, то можно заявить, что магнитофона вообще не существует. Тогда такое заявление приводит к тому, что абсолютная истина вступает в противоречие с относительной, так как на ее уровне мы уже заявили: «Это магнитофон» и конкретно указываем на этот предмет. А путем абсолютного анализа мы не сможем его обнаружить. И если мы делаем ложный вывод, заявляя, что магнитофона вообще не существует, тогда вступают в противоречие абсолютная и относительная истины. Но такой вывод не является действительной абсолютной истиной. Абсолютная истина такова, что если мы правильно провели распознавание объекта отрицания, тогда мы установим, что этот предмет «пуст» от самобытия, от самосущностного существования. И в таком случае относительная и абсолютная истины не противоречат друг другу, потому что на уровне относительной истины мы будем говорить о существовании в обозначении, в номинальном существовании. В нашем случае «Я» как ярлык на наше тело и ум.

Итак, я дал вам только приблизительную грубую основу для понимания пустоты. Для более глубокого проникновения в суть необходимо узнать Учение о взаимозависимом происхождении. Имеется три разных уровня интерпретации Теории взаимозависимого происхождения.

Первый — взаимодействие происхождения причины и следствия. Посмотрите вокруг, любой функционирующий объект появляется в результате причин и условий. В силу этого он не может существовать как самосущностное существование. Например, когда дети смотрят на радугу, им кажется, что она тверда в своей основе и существует независимо от чего-либо. Но в действительности всего этого нет. Она возникла в силу

причин, условий, а точнее соединения света и дождя. Но если вещи, предметы зависят от каких-либо факторов, они не могут обладать самобытным, самосущностным существованием. Ибо говорится: если что-то зависимо, оно не может быть независимо, так как зависимое и независимое — это противоречие, дихотомия.

А теперь, что касается обусловленного возникновения не только радуги, но и нас самих.

«Я» — взаимообусловлено. Нет никакого незыблемого «Я», которое можно обнаружить вовне. «Я» тоже зависит от тела и ума. И нет никакого независимого «Я», которое можно найти внутри. К примеру, вода — это сочетание кислорода и водорода, и таким образом вода возникает обусловлено. Когда мы понимаем, что «Я» имеет обусловленное происхождение, становится очевидным, что нет незыблемого, субстанционального существования «Я». А что же является объектом отрицания? Это незыблемое субстанциональное, самосущностное существование «Я». А что же остается? Остается обусловленно возникающее «Я». И мы не говорим, что «Я» не существует вообще. Мы говорим, что «Я» возникает обусловленно. И если «Я» имеет обусловленное происхождение, то оно не может быть самосущностным, необусловленным. А такое неверное представление у нас возникает, как правило, в моменты гнева.

Таким образом, в данном случае отрицание самосущностного «Я» представляет собой грубый уровень. Его недостаточно для понимания тонкого уровня отрицания. И это не столь сложно. Его нетрудно постичь с помощью учебников. Даже студенты знают, что не существует обнаружимого, незыблемого явления. Например, мы уже говорили о том, что вода и радуга имеют обусловленное происхождение, и таких примеров можно привести множество. Нет явления, вещи, существующих независимо. Но такое понимание, как я уже говорил, представляет собой грубый уровень постижения пустоты. Такая интерпретация дается некоторыми низшими философскими школами, например, Саутрантика. А когда различные буддийские философские школы дают трактовку своих философских концепций, то они не допускают противоречия между абсолютной и относительной истинами. Почему у саутрантиков в наличии гармония между пониманием двух уровней истины? Потому что, когда они говорят об относительной истине, то имеют в виду, что «Я» существует как зависимо возникающее. А когда ведут речь об абсолютной истине, то говорят, что «Я» не существует как независимое, субстанциональное существование. Когда «Я» свободно от независимого существования, то оно должно быть зависимо возникающим. Поэтому «Я» существует. Так как «Я» зависимо возникает, оно должно быть свободно от независимого существования. Таким образом, понимание уровня относительной истины помогает понять уровень абсолютной истины: «Я» возникает обусловленно, и если оно таково, то оно должно быть свободно от необусловленного существования. С точки зрения прасангиков (одна из философских школ буддизма) — это все еще грубое понимание пустоты. Прасангики говорят следующим образом: если вы заявляете, что «Я» существует как обусловленно возникающее, то у вас все еще остается привязанность к представлению о «Я» как об истинно существующем. Из-за такого представления, пристрастия к «Я» могут возникнуть и другие омрачения. С точки зрения прасангиков, все явления имеют номинальное существование, существование в обозначении. Утверждается, что нет ничего истинно существующего, тем не менее, есть и понятие относительной истины. Это третий тип понимания обусловленного происхождения «Я».

Второй уровень, второй тип понимания обусловленного происхождения — это происхождение в зависимости от частей. Мы понимаем, что вещи не обладают субстанциональной сущностью, поскольку их происхождение зависит от причин и условий. К примеру, пространство. Это объект, который принято считать вечным. Но как же установить, что и оно возникает от причин и условий?

Пространство возникает, происходит в зависимости от севера, юга, запада и востока. Таким образом, обусловленное происхождение может быть также происхождением в зависимости от многих частей. И тогда нам становится понятным обусловленное происхождение пространства. В данном случае пространство обусловлено существованием различных частей.

А теперь рассмотрим третий уровень понимания истины. Он уникален для трактовки в философской школе прасангиков, мадхьямиков. Прасангики говорят, что нет никакого явления, которое бы истинно существовало. Любое явление существует в наименовании, и у нас, у людей, как правило, имеется их ложное восприятие. Когда мы едем на поезде, то кажется, особенно детям, что мимо движутся деревья, дома и т.д. В свою очередь саутрантики возражают: если все существует в наименовании, то такое утверждение вступает в противоречие с относительной достоверностью, относительной истинностью, в этом случае и Четыре Благородные Истины Будды тоже не истина. Далее саутрантики приводят такой пример: если камню дать наименование золото, то станет ли он золотом? «Ведь все существует в наименовании, и камень должен стать золотом», — говорят они. И в этом случае для тех, кто не понял сути философии прасангиков, мадхьямиков, налицо противоречие. И в первую очередь — противоречие между относительной и абсолютной истинами. Однако те, кто даже называют себя прасангиками, считая, что нет ничего истинно существующего, приближаются к нигилизму. В свою очередь все три низшие философские школы близки к абсолютизму, к утверждению истинного существования. И у них есть опасность впасть в крайность, где превалирует представление о том, что вещи истинно существуют. И хотя они отрицают, что есть независимое существование, они все же признают существование зависимого, обусловленного. В этом случае возможно зарождение привязанности к истинному существованию. Чтобы избежать этих двух крайностей, важно установить критерий истинности, то есть, что можно считать за истину, а что нет. Основываясь на базе критериев истинности, мы можем пойти глубже в понимании прасангиков. Кстати, и в современной науке ученые также сталкиваются с проблемой определения критерия истины. И у некоторых из них установление критерия истины находится на весьма грубом уровне. Иногда они считают, что необходимо все увидеть своими глазами, убедиться в чем-то исключительно самому. Возможно и использование некоторых обоснований, но в любом случае они нуждаются в каком-то очевидном подтверждении.

Что касается низших философских школ, то их критерий истинности во многом связан с объектом. К примеру, самобытие чашки будет критерием истины. Или: если мы назовем веревку змеей, это не будет истинно. Почему? В данном случае критерий истины относится к объектам: змее или веревке. Это объясняется следующим образом: веревка не змея, потому что не может функционировать как змея, и наоборот. То есть, из этого делается ошибочный вывод о том, что змея обладает самосущим бытием, иначе мы не смогли бы различить веревку и змею. Прасангики такой взгляд отрицают, у них критерий истинности тесно связан с умом. Они говорят: вы не можете сказать, большая эта вещь

или маленькая, исходя из самого объекта. Если бы она объективно, независимо была большой, то в этом случае, по сравнению, например, с домом она была бы большой. Но когда мы сравниваем ее с домом, она мала, а сравниваем с чашкой — она велика. Таким образом, исходя из самого объекта, мы не можем сказать большой он или маленький. Это во многом зависит от ума, который оценивает, определяет тот или иной объект. То есть, ум принимает роль критерия для оценки того, истинно это или нет. Если ум сравнивает банку с чашкой, то банка велика. Но нельзя сказать, что банка велика объективно. Сейчас в этом анализе мы не будем углубляться.

Не огорчайтесь, если вы не сможете постичь сразу полностью все объяснение пустоты. Помните, что даже частичное понимание пустоты очень полезно. Мы родились людьми и поэтому уже обладаем некоторой драгоценностью. Мое объяснение пустоты для вас — это единственный драгоценный дар, который я могу передать вам. И в момент смерти вы умрете не с пустыми руками. Я монах, и у меня нет материальных ценностей. Но если я смогу передать вам понимание пустоты, а у вас есть глаз Мудрости, то вы почувствуете эту драгоценность. Если, к примеру, малышам дать шоколадку, они будут шумно радоваться, а подарите кусок золота, они поиграют им и потом выбросят. Шоколадка сейчас сладка, ее можно съесть, а золото нет. Мой совет вам: не уподобляйтесь таким детям, приобретайте и цените подлинную драгоценность.

Понимание пустоты

Как буддисты, так и небуддисты практикуют медитацию для того, чтобы достичь удовлетворения и избавиться от боли, — и в обоих случаях центром внимания становится человеческое «Я». Некоторые небуддисты, признающие перерождение, принимают также и идею преходящести природы ума и тела, но при этом верят в некое вечное, неизменное и неделимое «Я». Буддийские же школы, признавая перевоплощение, считают, что такого незыблемого «Я» не существует. Для буддистов отправной точкой при обретении мудрости является пустота, или отсутствие вечной, неизменной и неделимой самости — говоря же более точно, отсутствие собственного существования как живых существ, так и наблюдаемых явлений.

Чтобы понять, что такое отсутствие самости, нужно уяснить себе, что все существующее делится на две группы, называемые двумя истинами: относительной и абсолютной. Те явления, которые мы наблюдаем вокруг себя, могут развиваться от хорошего к плохому или наоборот — в зависимости от различных причин и обстоятельств. Про многие явления нельзя сказать, что они хороши или плохи по своей сути; они бывают лучше или хуже, они высокие или низкие, красивые или уродливые только лишь в сравнении с чем-то, но не по своей собственной природе. Их оценка относительна. Отсюда видно, что существует различие между тем, какими вещи представляются, и тем, каковы они на самом деле. Так, некий предмет может выглядеть хорошим (с точки зрения наружности), но если его внутренняя природа иная, то под влиянием определенных обстоятельств он может оказаться плохим. Еда, которая столь привлекательно выглядит в ресторане, может не понравиться вашему желудку. Вот наглядный пример различия между видимостью и реальностью.

Такого рода явления называются относительными истинами; они постигаются разумом, который не идет дальше внешнего проявления. Но тем же самым предметам свойствен также внутренний образ бытия, именуемый абсолютной истиной, которая учитывает изменения, происходящие под влиянием обстоятельств. И мудрый разум, не

довольствующийся одной лишь наружностью, прибегает к анализу, чтобы понять, соответствует ли существование тех или иных объектов их внешнему проявлению, но вместо этого обнаруживает отсутствие у них собственного существования — оно находит, что за внешними проявлениями скрывается пустота.

Чего же они лишены?

Концепцию пустоты, или отсутствия самости, можно уяснить, только определив, чего именно лишены наблюдаемые явления. Не поняв, что же, собственно, отрицается, мы не поймем и его отсутствие — пустоту. Вы можете подумать, что пустота означает «ничто», однако это не так. Объект такого отрицания, который буддийские тексты именуют подлинным утверждением, или собственным существованием, трудно определить и осмыслить, только лишь прочитав о нем. Но со временем, по мере того как к прочитанному добавятся результаты ваших собственных исследований этого вопроса, ошибочность привычного нам взгляда на вещи будет становиться все более и более очевидной.

Будда не раз говорил, что, поскольку все явления возникают обусловленно, они относительно: их существование зависит от внешних причин и обстоятельств, а также от их собственных составляющих. Так, деревянный стол не существует независимо: его появление было обусловлено огромным количеством причин — деревом, столяром, который его сделал, и так далее; стол также находится в зависимости от своих собственных частей. Если бы деревянный стол или какое-либо явление действительно были бы независимы, то ваше размышление привело бы к тому, что такое их существование «в своем праве» становилось бы все более очевидным, но этого не происходит. Это рассуждение буддистов подтверждает и наука. Физики сегодня открывают все более и более мелкие частицы материи, но так и не пришли к пониманию ее основополагающей природы. Понимание пустоты еще глубже.

Чем больше вдумываешься в то, как невежественный разум осмысливает существование явлений, тем более прочно приходишь к выводу, что явления не существуют вовсе. Однако чем больше осознаешь то, что постигается разумом мудрым, тем больше убеждаешься в отсутствии собственного существования. Привязанность и гнев движимы неведением и поэтому не могут проявляться бесконечно.

Так существуют ли вещи?

Итак, мы установили, что анализ какого бы то ни было явления приводит к невозможности это явление обнаружить. Но тогда возникает вопрос: а существуют ли явления вообще? Между тем непосредственный опыт говорит нам, что люди и предметы доставляют нам удовольствие или причиняют боль и что они могут как помогать, так и наносить вред. Следовательно, явления, безусловно, существуют; вопрос лишь в том, как именно. Они не существуют сами по себе, но лишь в зависимости от множества факторов, в том числе и сознания, которое их концептуализирует.

История посмертного существования легендарного красного командира Василия Ивановича Чапаева берет свое начало от книги Фурманова, нашедшей свое экранное воплощение в знаменитом фильме братьев Васильевых. Казалось, что закончится она в многочисленных анекдотах или специальных исследованиях по истории гражданской войны. Однако в девяностые годы произошло второе пришествие Чапаева в русскую литературу.

Первым был Андрей Левкин, предположивший, что Чапаев был искусственным объектом, сконструированным в Риге великим мистиком Гурджиевым ("Комментарии", №1, 1992). Через несколько лет Василий Аксенов увидел в Чапаеве "воплощение демонов Врутри, Мадху и Мура" искупившего в следующей жизни свои грехи в качестве героя анекдотов. Однако ни одна из этих версий не может сравниться по проработанности и парадоксальности с историей, рассказанной в новом романе Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота".

Пелевинский Чапаев имеет весьма отдаленное отношение к анекдотическому герою гражданской войны. Несмотря на формальные признаки — бурка, шашка, броневики — он вовсе не красный командир, а Учитель, раскрывающий перед своим ординарцем Петром Пустотой ("Петькой") истинную природу мира. Успешно пройдя обучение, Петр достигает Внутренней Монголии ("она называется так, не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово "внутри" здесь совершенно не подходит"). И там, в месте, называемом Кафка-юрт, Пустота пишет роман о пустоте, повествование о пути к сокровенной истине.

Еще со времен своих ранних рассказов, Пелевин проявляет стойкий интерес к этому жанру. Кем бы ни были его герои — цыплятами, насекомыми, мертвецами или космонавтами — они постепенно осознают иллюзорность "реальности" и устремляются навстречу подлинному бытию, символизируемому миром за окном инкубатора, "лиловым заревом над дальней горой" или — как на этот раз — "условной рекой абсолютной любви" (сокращенно "Урал"), в которую и погружаются в финале герои романа. Читатель, хорошо знакомый с предшествующими вещами Пелевина, заметит переключки со многими его ранними произведениями: накокаиненная революционная Россия напоминает о "Хрустальном мире", название фирмы, возглавляемой одним из героев, — о "крайней Фуле" рассказов о третьем рейхе, многофигурная самопересекающаяся структура — о "Жизни насекомых". Одним словом, "Чапаев и Пустота" во многом итоговый для Пелевина роман, имеющий дело с тем же кругом идей, что и его ранняя проза.

Неизменным остается и список любимых авторов, обыгрываемых Пелевиным: "альтернативное" заглавие романа "Сад расходящихся Петек" отсылает к Борхесу, а башкирец-голем — к Майринку. Однако, главный материал, подлежащий пародированию и/или переосмыслению — это мистическая и религиозная литература: от Карлоса Кастанеды и Чжуан Цзы до Серафима Роуза и скандинавской мифологии. В эклектичном мире пелевинского романа находится место всем: братва, убитая с оружием в руках, попадает в Валгалу, где сидит и греется у вечного огня, вырывающегося из пентаграммы, символизирующей милосердие Будды; суждение "все бабы — суки" отражает иллюзорность мира, ибо "сука — это сокращение от "суккуб" ", а Анка поражает врагов из глиняного пулемета — левого мизинца будды Анагамы, упрятого в ком застывшей глины: все, на что он указывает, обретает свою истинную природу, то есть превращается в пустоту.

В свою очередь, все, на что указывает перо Пелевина, приобретает новый смысл: песня "белая армия, черный барон" или роман "Всадник без головы". И, конечно, анекдоты про Василь Иваныча, оказывающиеся притчами, искаженными легкомысленным и злоупотребляющим кокаином Котовским. Кстати, этот красный командир благополучно бежит по Пелевину в Париж, где и создает всю ту "реальность", в котором мы живем сегодня — точнее, думаем, что живем. Только перенесшийся из двадцатых годов в

образцовую семнадцатую психбольницу Петька догадывается о иллюзорном характере "новых русских", японских бизнесменов и наркоманящих бандитов, населяющих Москву наших дней, и раскрывает потаенный смысл всем известных анекдотов в беседе с соседями по палате.

Анекдот, оказывающийся притчей — ключ к поэтике романа Пелевина, в котором за байками и приколами проступает Послание. При желании можно поспорить о том, насколько сам автор верит в него (судя по длинным и временами тормозящим повествование беседам — действительно верит) или назвать это "двойным кодированием" и прописать по ведомству постмодернизма. Но лучше увидеть в этом следование буддистской традиции, в которой сожжение дзэнским мастером статуи Будды служит лучшим объяснением сущности буддизма: так, в книге Пелевина пародирование эзотерического знания служит лучшим подтверждением его сакральной ценности.

Давно замечено, что в России с ее литературоцентризмом, едва ли не каждый, испытавший мистический опыт, спешит поведать свои переживания городу и миру в форме романа или поэмы, не понимая, что тем самым сводит уникальность пережитого к банальности слов, давно перешедших от Эммануила Сведенборга к Ричарду Баху. И в этой ситуации путь "священной пародии", избранный Пелевиным — едва ли не единственный шанс передать мистическое послание, не опошлив его. Этот путь, разумеется, таит в себе опасность: даже те, кому близки развиваемые Пелевиным идеи, могут предпочесть читать романы и трактаты по-отдельности.

В памяти старшего поколения еще свежи те времена, когда в каждом дворе был свой "Чапай", размахивая деревянной шашкой поднимавший своих бойцов на бой с беляками. Волна анекдотов сбила этот героический настрой, превратив героя гражданской войны в комическую фигуру Василь Иваныча. Роман Пелевина может дать Чапаеву новую жизнь: в галлюцинациях поклонников промокашек и грибов деревянную шашку сменит глиняный пулемет.

Раздел 2. «Чапаев и пустота» Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина «Чапаев и пустота»

- 2.1 Разработка идеи и концепции
- 2.2 Эскизирование
- 2.3 Выполнение работ в соответствии с замыслом
- 2.4 Представление декоративно-живописной серии

2.1 Разработка идеи и концепции Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина «Чапаев и пустота»

Прочитав книгу В.Пелевина "Чапаев и пустота" меня захватила идея переплетения пустоты и Гражданской войны в России. Пустота - это ничего и все. Начало и конец. Гражданская война это начало конца и начало чего-то нового. Я хочу передать все это в дипломной работе через неоднозначность Гражданской войны и ее пустоты, с помощью образов Виктора Пелевина. На данный момент актуальна тема дзен-буддизма, пустота одна из её составляющих.

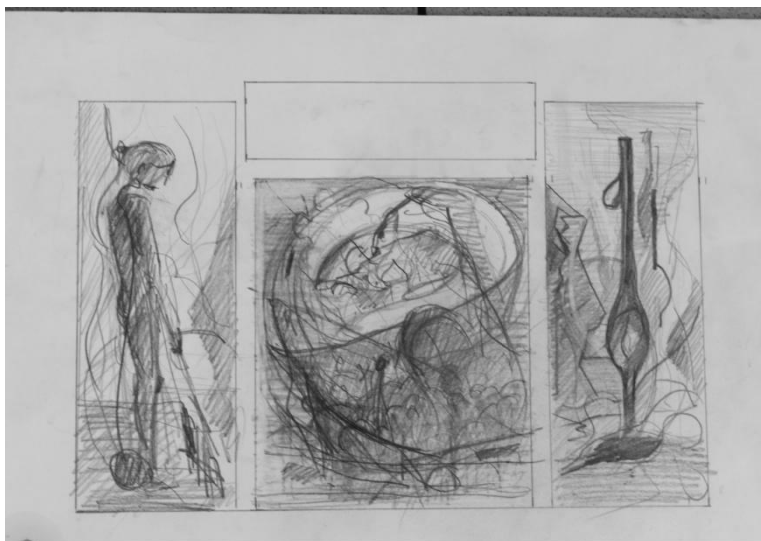
Произведение Виктора Пелевина произвело на меня неизгладимое впечатление. На примере Гражданской Войны в России и начале новой России Пелевин раскрывал тему пустоты. Пустота по мнению дзен-буддистов - это всё; пустота есть форма - форма есть пустота. Тема пустоты касается абсолютно всего. И на примере конца старого государства и начала нового я бы хотела показать эту пустоту . Гражданская война - разрушительная энергия, которая породила конец, но благодаря этому концу наша страна встала перед множеством путей развития, которое было неизведанно неизвестно - абсолютная пустота, то к чему Россия пришла по итогу гражданской войны. Пустота выступает не только негативным явлением, но и позитивным.

Для выполнения серии декоративно-живописных работ я выбрала язык символизма и материал – масло. Когда читаешь книги Пелевина, в голове закручивается спираль из образов, перетекающих друг в друга. Такой материал, как масляные краски дает огромное количество возможностей, как в цвете, так и в различных приемах и техниках.

Дипломная работа представляет собой три живописных холста и один пустой холст. Средний холст 95х110, два боковых 140х54, верхний 105х20. На среднем холсте представлен образ гражданкой войны. На правом крыле изображен сосуд, определенная форма, которая являет собой пустоту, на левом самурай, который стоит на обрыве, отпуская все проблемы и заботы, он отпускает себя в пустоту. На четвертом, верхнем холсте изображена абсолютная пустота, то есть ничего. Три нижние работы постепенно уходят наверх и как бы растворяются в абсолютной пустоте.

2.2 Эскизирование

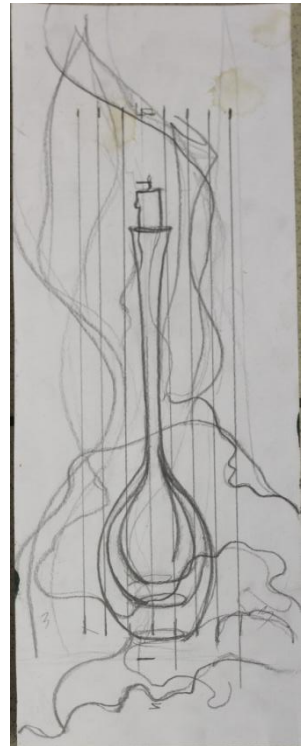
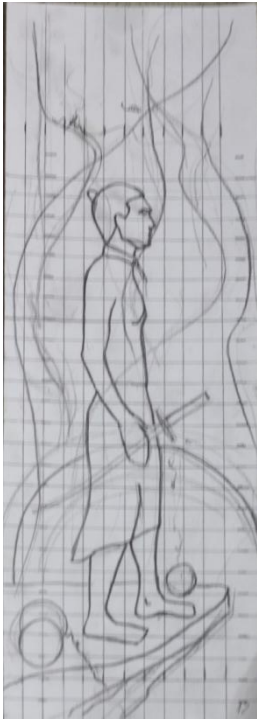
В ходе разработки концепции, непрерывно шел процесс эскизирования. Я пыталась настроиться на волну энергии и передать чувства, искала символы, постепенно проявляя образы. По началу получались кипы тонких листов с поиском линий, но постепенно все приводилось в порядок.

Первый эмоциональный эскиз

Поиск композиции

Поиск цвета

Поиск цвета второй вариант

2.3 Выполнение работ в соответствии с замыслом

Подмалевок, в процессе

Конь в процессе

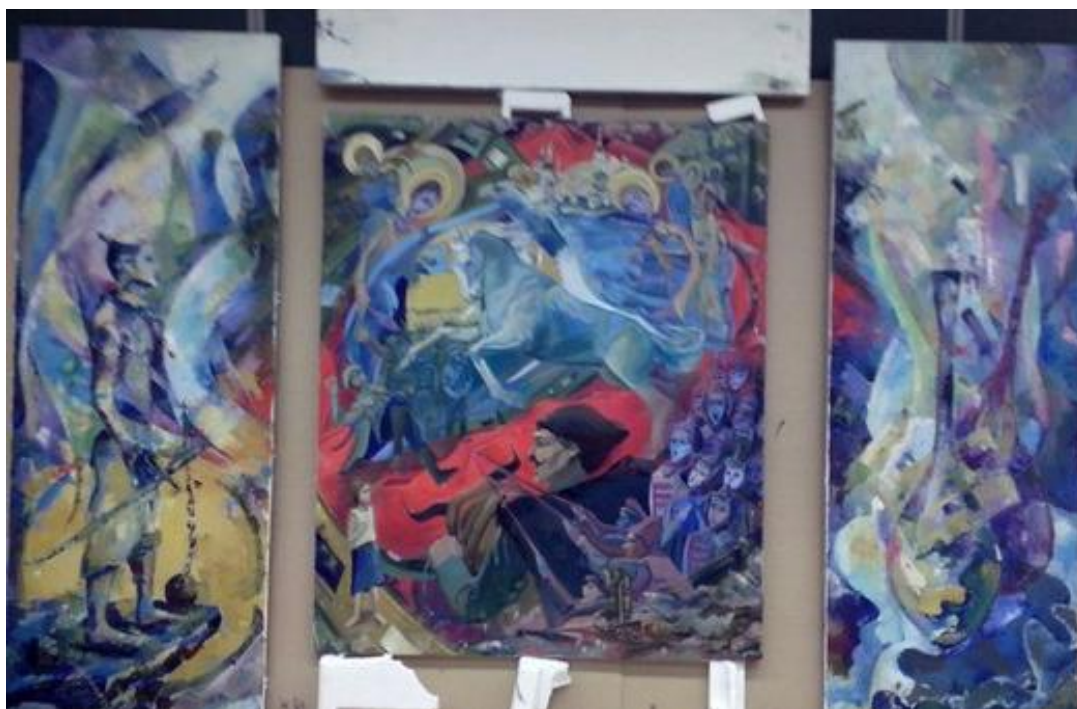

Правое крыло в процессе

Левое крыло в процессе

Итоговый вариант

Раздел 3. «Изображение звука» Учебное задание для детей 10-14 лет (4-7 классы)

- 3.1 Методическая мотивация учебного задания
- 3.2 Структура учебного задания
- 3.3 Анализ и оценка результата учебного задания
- 3.4 Представление детских работ

3.1 Методическая мотивация учебного задания

В данном учебном проекте, разработано 6 уроков по теме "Изображение звука", в ходе которого ученики изучат цвет, воздействие цвета, абстрактную живопись. Педагог делает упор на раскрепощение фантазии детей, чувственного восприятия цвета в окружающей среде.

Задание универсально для школьников разных возрастов. В зависимости от возраста учащихся меняется только формат объяснение. Главная задача - научиться выражать свои различные эмоции с помощью цвета. Благодаря теме звука ученики в полной мере охватят широкий спектр эмоций, абстрактная живопись позволит более точно и красиво изобразить их. Итогом уроков будет одна работа на формате А3 на тему "Изображения звука". В ходе работы, ученики приобретают навыки рисования гуашью, абстрактного рисования, эмоционального свободного рисования.

План уроков:

1. **"Что такое звук?"** - на уроке ученики делятся своим пониманием "Что такое звук?", обсуждаем насколько важны звуки в нашем мире. Ученики отвечают на вопрос "Имеют ли звуки свой цвет?". После обсуждения, ученики изображают звук в свободной композиции на формате А3.
2. **"Что такое ритм"** - на уроке каждый ученик говорит его любимый цвет, мы обсуждаем разные цвета и их эмоциональную окраску. Каждый ученик выбирает свой любимый и нелюбимый. В свободной композиции рисует каждый из них.
3. **"Физика цвета"** - учитель рассказывает о цвете с научной точки зрения, о взаимодействии цветов друг с другом, контрастах и цветовых гармониях. На формате А3 ученики рисуют одну композицию с контрастными цветами, а другую в цветовой гармонии.
4. **"Абстрактная живопись"** - учитель рассказывает что такое абстрактная живопись и абстракция, показывает примеры, обсуждение с детьми с помощью каких приемов можно нарисовать абстракцию. Используя различные приемы нарисовать звук в абстрактной живописи.
5. **"Многообразные звуки"** - ученики делятся, то какую музыку они любят, какие эмоции они испытывают и переживают, слушая ее. Учитель включает четыре музыкальных произведения с разной эмоциональной окраской, во время каждого из них ученики рисуют свои эмоции.
6. **"Изображение звука"** - ученики приносят свои работы, выбранную из них ученик рисует на формате А3.

3.2. Структура учебного задания

Структура урока №1

Тема урока «Мир звуков»

Информационная часть.

Тип урока –вводный, изучение нового материала

Количество детей - 20 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – Цвет звука

Задачи -

1. Анализ звука вместе с учениками с точки зрения физики и психологии.
2. Звуковая картина окружающего мира
3. Рассказать и объяснить детям задание – нарисовать звук.

Вспомогательная часть.

Материалы – Бумага А3 и гуашь

ТСО – компьютер, музыкальный проигрыватель, электронная доска или проектор (не обязательно)

Наглядные пособия – распечатанные картинки, собственные зарисовки, книги с иллюстрациями (сказки)

Сложность урока - Средняя

Ход урока.

1. Организационная часть 5 минуты.

Преподавателю – представиться, познакомиться с детьми, проводя переключку.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минуты.

Давайте прислушаемся, что вы слышите? Звук машин, кто ногой и т.д. Все эти звуки, которые нас окружают и создают наше мировосприятие. Дети как вы думаете что такое звук? Какие звуки окружают вас? Представьте что бы было, если бы не слышали?

3. Объяснение нового материала 7 минут.

В природе существует целый ряд звуковых явлений, происхождение которых связано с метеорологическими и геофизическими процессами. Общеизвестно и наиболее изучено звуковое явление метеорологического происхождения – гром, который обычно сопровождается разрядами молний. Образование грома объясняется следующим. Вдоль пути разряда молнии возникает внезапное нагревание и вследствие этого сильное расширение воздуха, похожее на сильный взрыв. Это расширение и вызывает ударную волну, перемещающуюся в атмосфере и достигающую земной поверхности.

Звуковые явления, такие как вой ветра, гудение проводов, шум леса, шелест ивы и другие, объясняются следующим образом. При обтекании воздушным потоком твердых предметов около каждого из них возникают завихрения воздуха.

Звуки, которые возникают при падении капель дождя и градин на предметы или почву, при перемещении снежинок по снежным полям, при движении песчаных масс, вызываются соударениями отдельных частиц и колебаниями той поверхности, на которую они падают или вдоль которой происходит их перемещение.

Скрип снега при незначительных морозах объясняется тем, что снежинки под давлением ноги человека, полозьев саней или колес машины не плавятся, как при более высоких температурах.

Каждый звук можно почувствовать. Вы чувствовали звуки? Как это проявляется? Так же как вы его чувствуете, вы можете увидеть цвет звуков. Теорией цвета звуков занимался Кандинский. Каждый цвет может обладать звуком, также как и звук обладает цветом. Сейчас я буду вам включать звуки разной эмоциональной окраски, а вы постараетесь определить цвета этих звуков. Дети слушают и говорят какие цвета они видят.

4. Задание для практической части 1 минута.

Каждому ученику нужно представить один из звуков природного явления и изобразить его гуашью на формате А3 по своему представлению. Передать свои эмоции с помощью цвета и линии.

5. Практическая часть 23 минуты.

Ученики выполняют практическое задание

6. Подведение итогов 5 минут.

Учитель смотрит каждую работу и говорит ученику удалось ли ему передать определенный звук или нет

7. Задание на дом 2 минуты.

Принести гуашь и листы А3.

Структура урока №2

Тема урока «Цвет музыки»

Информационная часть.

Тип урока – овладение новыми знаниями

Количество детей - 12 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – изучить понятие физики цвета

Задачи –

1. Объяснить происхождение цветов.
2. Рассказать об эмоциональной окраске цветов
3. Объяснить цветовые гармонии цветов.
4. Выполнить одну работу на формате А3 «Цветовая гармония музыки»

Вспомогательная часть.

Материалы – Бумага и гуашь.

ТСО – компьютер, музыкальный проигрыватель, проектор, доска.

Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.

Ход урока.

1. Организационная часть 5 минут.

Поздороваться, провести переключку.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минут.

Дети, оглянитесь вокруг, что вы видите? Назовите мне цвета, которые вы наблюдаете? А вы знаете почему такое многообразие цветов мы видим? Этот вопрос еще в далеком прошлом ставили перед собой знаменитые ученые. Огромных трудов стоили им их исследования. Сооружали различные линзы, приборы изучали строение глаза, света и мн.др. Какие цвета считаются основными, давайте вспомним?

3. Объяснение нового материала 10 минут.

В. Гете писал: «цвет – продукт света, вызывающий эмоции». Без света не было и цвета. Вспомните, видите ли вы цвета ночью? Поэтому, без света не существовало бы такого обилия цвета. Свет отражается и проникает в любой предмет и образуется цвет, в зависимости от материала из которого состоит предмет.

Можно выделить три основных типа цветовой символики.

1. Цвет сам по себе (т.е. изолированно от других цветов и форм) представляет собой первый тип цветового символа, отличающийся многозначностью и противоречивостью.
2. Вторым типом цветового символа, отличающийся многозначностью и противоречивостью. большее число цветов, составляющих символическое целое, смысл которого сводится к сумме значений отдельно взятых цветов.
3. Соединение цвета и формы представляет собой третий тип цветового символа – символика цветных форм, причем, как абстрактных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), так и конкретных физических предметов, например, символика драгоценных камней.

А как вы думаете цвет обладает эмоцией? Да, обладает. Каждый цвет обладает своей эмоциональной окраской. Положительные эмоции, например радость, оказались связанными с повышением чувствительности к красному и желтому и понижением – к синему и зеленому. При переживании отрицательных эмоций наблюдалась обратная картина: чувствительность к синему и зеленому возрастала, а к желтому и красному снижалась. Интересно, что указанные изменения цветовой чувствительности, отмечались не только при актуальном переживании эмоций, но и при воспоминании о приятных, либо неприятных событиях.

Цветовой код ряда эмоций, носит достаточно простой характер. Они выражаются либо одним цветом, либо однородной цветовой комбинацией. Прежде всего, это относится к страху (черный), грусти (серый, синий и черный), утомлению (серый, черный и коричневый) и радости (красный и желтый). Что касается таких эмоций как интерес, удивление, отвращение, стыд, то их цветовые профили далеко не так однозначны и психологически понятны.

Мы живем в огромном мире. И повсюду нас окружают различные цвета. Для того чтобы человек чувствовал себя комфортно интерьеры помещений делают определенных цветов. Для этого существует такое понятие как цветовая гармония – это равновесие. Цветовые гармонии бывают разных типов. Для того чтобы в этом разобраться замечательный ученый Освальд создал двенадцатицветный круг (показываю на доске).

Пары дополнительных цветов, все сочетания трех цветов в двенадцатицветном цветовом круге, которые связаны друг с другом через равносторонние и равнобедренные треугольники, квадраты и прямоугольники, являются гармоничными.

Связь всех фигур в двенадцатицветном цветовом круге.

Желто-красно-синий образуют здесь основное гармоничное трезвучие. Если эти цвета в системе двенадцатицветного цветового круга соединить между собой, то мы получим равносторонний треугольник. В этом трезвучии каждый цвет представлен с предельной силой и интенсивностью, причем каждый из них выступает здесь в своих типично родовых качествах, т.е. желтый действует на зрителя как желтый, красный – как красный и синий – как синий. Глаз не требует добавочных дополнительных цветов, а их смесь дает темный черно-серый цвет. Желтый, красно-фиолетовый и сине-фиолетовый цвета объединяет фигура равнобедренного треугольника. Гармоничное созвучие желтого, красно-оранжевого, фиолетового и сине-зеленого объединены квадратом. Прямоугольник же дает сгармонизованное сочетание желто-оранжевого, красно-фиолетового, сине-фиолетового и желто-зеленого.

Связка геометрических фигур, состоящая из равностороннего и равнобедренного треугольника, квадрата и прямоугольника, может быть размещена в любой точке цветового круга.

Цвета находящиеся друг напротив друга, считаются контрастными, которые при сочетании создают цветовую гармонию.

4. Задание для практической части

Дети будут рисовать под разные музыкальные произведения. Нужно изобразить эмоции, которые они чувствуют.

5. Практическая часть 22 минут.

Ученики выполняют практическое задание.

6. Подведение итогов 5 минут.

Учитель смотрит каждую работу и говорит ученику справился ли он с заданием.

Структура урока №3

Тема урока «Музыкальная абстракция»

Информационная часть.

Тип урока – изучение нового материала

Количество детей – 10-15 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – изучение формы.

Задачи – объяснить что такое абстрактная живопись;

- рассказать о композиционной гармонии;
- рассказать о Василии Кандинском
- выполнить одну работу на формате А4 «Музыка в формате»

Вспомогательная часть.

Материалы – Бумага и гуашь

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – иллюстрации различных художников, примеры техник для рассматриваемых материалов.

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минуты.

Поздороваться и провести переключку.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

Дети, вы посмотрели работы Василия Кандинского? Как вы думаете легко ли нарисовать похожую картину? Вы слышали когда-нибудь об абстрактной живописи? Как вы думаете легко ли нарисовать похожую картину? Вы слышали когда-нибудь об абстрактной живописи? Самое главное в абстрактной живописи понятие формы. Вы знаете что такое форма? Правильно, бывают геометрические, природные, неправильные формы.

Объяснение нового материала 10 минут.

Абстракционизм (лат. abstraction — удаление, отвлечение) или нефигуративное искусство — направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», с помощью изображения определённых цветовых сочетаний

и геометрических форм, вызывая у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции. Выдающиеся деятели: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Пит Мондриан.

Годом рождения беспредметного искусства считается 1910-й, когда в Германии, в Мурнау, Кандинский написал свою первую абстрактную композицию. Эстетические концепции первых абстракционистов предполагали, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, интуитивно постигаемые художником, выражались через соотношение абстрактных форм (цветовых пятен, линий, объемов, геометрических фигур) в абстракционистском произведении. И так что же форма такое и как она проявляется в искусстве? Формы бывают как правильные и искаженные.

Правильными считаются общепринятые формы такие как квадрат, круг, треугольник и т.д. Неправильными формами являются все другие замкнутые формы.

В целом можно сказать что:

- квадрат - это символ неподвижной материи
- треугольник, излучающий себя во все стороны, является знаком мысли
- круг – вечное движение духа.

Подчиненность определенного цвета соответствующей форме предполагает некий параллелизм. Там, где форма и цвет согласованы, их воздействие на зрителя удваивается. Картина, воздействие которой определяется главным образом формой, в своем цветовом решении должна идти от формы. А картина, в которой художник придает главное значение цвету, должна подстраивать в композиционном решении форму под цвет, т.е. подчинять форму цвету.

Важно знать не только о форме, а также как форма проявляется. А проявляется с помощью : точки, линии и пятна.

Точка. Выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя.

Линия. По форме характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном координатном направлении, в длину. Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения.

Пятно. В отличие от точки и линии пятно, как правило, заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств построения графической композиции

4. Задание для практической работы 1 минута.

Ребята должны взять бумагу и нарисовать музыку с помощью различных форм и линий, используя знания полученные ранее.

5. Практическая часть 22 минуты.

Ученики выполняют практическое задание.

6. Подведение итогов 5 минут.

Учитель смотрит результаты работы с учениками, анализируют результат (отвечают на вопросы, понравилось ли работать с материалом, все ли получалось).

7. Задание на дом 5 минут.

Закрепление пройденного материала.

Комплексная документация к уроку.

Урок №4

Тема урока «Музыка звука»

Информационная часть.

Тип урока – закрепление новых знаний

Количество детей - 12 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – изобразить музыку

Задачи – повторить пройденный материал.

- изображение различных эмоций.
- выполнить четыре работы на формате.

Материалы – бумага и гуашь.

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – распечатанные работы известных художников, книги по искусству.

Ход урока

1. Организационная часть 2 минуты.

Поздороваться, провести переключку.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

У каждого из вас есть свой плейлист? Вы подбирали наверное его на один день? Слушали уйму, уйму всего прежде чем найти, то что вам нравится слушать?

3. Объяснение нового материала 3 минут.

Теперь каждый из вас скажет какой стиль музыки он любит и почему. Какие песни вам нравятся грустные, веселые, заводные, печальные и т.д.?

4. Задание для практической работы 2 минуты.

Ребята, теперь вам нужно будет выполнить задание. Взять лист бумаги, разделите его на четыре части. Теперь я включу четыре песни с разной эмоциональной окраской и вам нужно будет, используя предыдущие знания, изобразить их.

5. Практическая часть 28 минуты.

Учитель смотрит каждую работы и говорит ученику справился ли он с заданием .

6. Подведение итогов 5 минут.

Учитель вместе с детьми смотрит результат и указывает на ошибки.

Структура урока №5

Тема урока «Изображение звука»

Информационная часть.

Тип урока – итоговый

Количество детей - 12 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – нарисовать лучшую из работ

Задачи – закрепить пройденный материал

- показать в работе, то чему научились ученики
- выполнить одну работу на формате

Материалы – бумага и гуашь

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – работа известных художников, книги по искусству.

Ход урока.

1. Организационная часть 3 минуты.

Поздороваться и провести переключку.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

Теперь вы знаете про звук, цвет, ритм, абстрактную живопись и некоторые принципы композиции.

3. Объяснение нового материала 5 минут.

А для начала давайте вспомним пройденный материал. Что вы помните про звук? Как важен цвет в нашей жизни? Что такое абстрактная живопись? Расскажите про художника В. Кандинского, что вы помните?

4. Задание для практической работы 1 минута.

Дети выполняют итоговую работу в цвете.

5. Практическая часть 20 минут.

Дети выполняют итоговую работу в цвете. Учитель подсказывает и помогает если это требуется.

6. Подведение итогов 10 минут.

Ученики выставляют готовые работы на общий просмотр и оценивают работу вместе с учителем.

3.3 Анализ и оценка результата учебного задания

В данном учебном проекте, мною разработано 6 уроков по теме "Изображение звука", в ходе которого ученики изучают цвет, воздействие цвета, абстрактную живопись. Педагог делает упор на раскрепощение фантазии детей, чувственное восприятие цвета в окружающей среде.

Задание предназначено для школьников разных возрастов. В зависимости от возраста учащихся меняется только формат объяснения. Главная задача - научиться выражать свои различные эмоции с помощью цвета. Благодаря теме звука ученики в полной мере охватят широкий спектр эмоций, абстрактная живопись позволит более точно и красиво изобразить их. Итогом всех уроков стала одна работа на формате А3 на тему "Изображения звука". В ходе работы, ученики приобрели навыки рисования гуашью, абстрактного рисования, эмоционального свободного рисования.

Урок 1 «Мир звуков» Мой первый урок. Я приехала в школу, заранее подготовила листы, взяла дополнительную гуашь и кисточки, на случай если кто-нибудь забыл. Мы еще раз познакомилась с детьми. Дети оказались куда более дисциплинированными и отзывчивыми, чем я думала. Урок прошел очень весело и быстро, так как мы разговаривали о том что нас окружает в нашей жизни, постепенно перешли к теме урока «Мир Звуков», детям очень понравилась тема, они были удивлены заданию, так как обычно ни рисуют по-другому и им мало дается свободы в области чувств.

Урок 2 «Цвет музыки» На втором уроке я чувствовала себя более спокойно, тем более, что у нас был урок полный разных впечатлений. Характер урока очень свободный, что дает детям почувствовать себя уверенно не только в своих мыслях, но и чувствах и это дало положительный результат в работах. Мы слушали 4 песни с разным эмоциональным окрасом, дети очень четко почувствовали каждую песню и передали это в красках. Мне было очень комфортно и здорово работать.

Урок 3 «Музыкальная абстракция» Третий урок. Мы анализируем работы с прошлого урока и выбираем 2 удачные работы. В которых каждый ученик старается найти какой-либо образ и более проработано его изобразить. Я удивлена скорости мысли ребят, они очень четко и слажено начинают работу. Возникают сложности с выкрасками, но мы старались, как могли, каждый ученик в меру своих сил справился с поставленной задачей.

Урок 4 «Музыка звука» Новый урок, новая тема. Сегодня мы изучали гармонии цветов, я их подготавливала к этой теме. Была удивлена тому что дети не привыкли смешивать краски, они были так приятно удивлены и взбудоражены, что с удовольствием принялись за новую задачу. Мы обговорили, что каждый из них принесет свою любимую песню и они рисовали музыку, которая им очень нравится в двух вариантах. Каждый вариант отличался друг от друга, что дало возможность им почувствовать свою песню с разных сторон. Справились быстро, постарались освоить круг Освальда.

Урок 5 «Изображение звука» Итак, последний урок. Мы анализируем прошлые работы, выбрали лучшую из них, я помогла каждому ученику более четко проработать композицию, принялись за работу. По ходу урока я показывала работы абстракционистов. Разговаривали о ценности «Черного квадрата», о композициях Кандинского. Дети увлеченно рисовали свои работы. Многие экспериментировали кто брызгал краской, кто-

то использовал мазки, кто-то просто добавлял своих цветных красок. Все было здорово. Дети остались довольны.

Заключение

Я старалась как можно подробней создать образ пустоты и продемонстрировать его наглядным образом. Я показала пустоту как хаос, в понимании дзен-буддистов и абсолютную пустоту. Самая главная задача была создать единую картину, которая будет один целым.

Пелевин в своей книге очень четко показывает эти границы, так как от понимания пустоты, зависит отношение к жизни. Главный герой книги Чапаев, это человек, который понимает пустоту не в русской традиции, а в традиции дзен буддистов. Он пытался донести до русского народа свою философию, но в любом случае русский дух, быт, традиции и философия остаются прежними. Исходя из этого, гражданская война в России осталась в истории той гнетущей, разрушающей, хаотичной пустотой. Следовательно, какую бы философию не нес в себе главнокомандующий, пока лично каждый не переживет опыт дзеновской пустоты, исход событий не изменится.

Каждый народ несет в себе свои традиции и идти наперекор этому - это все равно что, прыгать выше головы. Эти мысли очень долго занимали меня, поэтому я решила перечитать книгу во второй раз, уже более осознано, и спустя несколько лет.

В своих работах, я хочу передать несколько состояний пустоты. На примере русской революции 1917 года с помощью образов заключенных в слово «революция», на примере такой личности как Чапаев, а так же в традиции буддизма, японской философии и абсолютной пустоты.

Я создала образ пустоты в разных философиях, разработала квадриптих, изучила понимание философских идей, разработала учебный проект, собрала теоретический материал, разработала эскизы, адаптировала тему пустоты для детей, как физику цвета и выполнила работы.

Библиографический список.

1. Бердяев Н . «Кризис искусства» Репринт воспроизв. Изд. 1918Г. М., 1990.
2. Ивашнев В.И. «Юный художник» №2, 2000
3. Исмаилова Н. «Искусство» №17, 2001
4. Исмаилова Н. «Искусство» №2, 2002
5. Словарь иностранных слов. М.,1964
6. Энциклопедия для детей. Т.7. Ч.2 - 2 Изд. Испр./Глав.Ред. М.Д.Аксенова - М.: Аванта+, 1998.-688с.:Ил.
7. Иоханнес Иттен. "Искусство цвета". Москва, Д. Аронов, 2000, перевод с немецкого Л. Монаховой

Библиографический список

1. Левкиевская Е. Е. В краю домовых и леших. Персонажи русских мифов. Объединенное гуманитарное издательство, 2009 год
2. Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. ООО «Издательство Астрель», Москва.
3. Даль В. И. Толковый словарь живаго Великорускаго языка (онлайн – формат)
4. Сайт «История.ру» ООО «Оптима» // <http://www.istorya.ru/>
5. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС // <http://www.abc.vvsu.ru/>
методическое обеспечение учебного процесса - Декоративная живопись (Учебно-методические указания). Автор: Ионченков А.И., редактор: Масленникова С.Г.
6. Алексеев С. С. О колорите / С. С. Алексеев. - М., 2000. - 322 с.
7. Альберти Л.Б. Три книги о живописи / Л.Б. Альберти. - М., 2002. - 304 с.
8. Бецольд В.Л. Учение о цветах по отношению к искусству и технике / В.Л. Бецольд. - М., «Искусство», 2004. - 204 с.
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. - М., «Искусство», 2000. - 320 с.
10. Биография Альфонса Муха // <http://alphonsemucha.ru/>
11. В текстовом сопровождении использовались материалы Павла Полуяна // http://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/19-xudozhnik-ivan-yakovlevich-bilibin-16081876.html
12. Доклад на юбилейной конференции «Великая семья России» 9, 10 октября 2004 г. (Новосибирск).
13. Цит. по: А.Н.Зелинский. Экспедиция Н.К.Рериха в Центральную Азию // Природа. 1974. № 10. С. 3.
14. Н.К.Рерих. Алтай – Гималаи. Рига, 1992. С. 49.
15. Н.К.Рерих. Твердыня Пламенная. Рига, 1991. С. 179.
5 См.: Ю.Н.Рерих. Тибетская живопись. М., 2001. С. 95.

Приложение

1. Текстовая часть дипломной работы
2. Иллюстрации к дипломной работе
3. Коллекция детских работ по итогу учебного проекта
4. Презентация дипломной работы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»

«Чапаев и пустота»

Декоративно-живописная серия по мотивам произведения В. Пелевина

- 1. Декоративно живописная серия**
- 2. Учебное задание для детей 10-14 лет**

Дипломник: Клодт А.В., ст. гр. АФ12-31
Руководитель: профессор кафедры РЖиС Зражевский А.В.
Консультант по учебно-педагогическому разделу: доцент кафедры РЖиС Хвастунов А.В.
Консультант по организационно-методическому ведению дипломного проекта:
профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2016 г.

